

#DoréEnCasa es una iniciativa de Filmoteca Española que permite acceder durante un tiempo limitado a los materiales recuperados y restaurados recientemente

NITRATOS #2: SUEÑOS FUTUROS DE UN PASADO REMOTO (1905-1953)

Utopías y distopías

A INTERSECCIÓN QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO ENTRE ARCHIVOS FÍLMICOS, tratamientos digitales y, más recientemente, la incorporación de la inteligencia artificial en la ecuación supone un nuevo reto e implica una necesidad de ubicarse (ubicarnos) en el espacio público de las filmotecas. Y más si esas instituciones, los archivos fílmicos, como es el caso de Filmoteca Española, son de titularidad pública. La discusión lleva desarrollándose en el contexto de la FIAF (Federación Internacional de Archivos Fílmicos) durante prácticamente dos décadas y las posiciones continúan siendo de enfrentamiento, como si de una guerra de trincheras se tratase. No estamos lejos del choque entre Langlois y Lindgren del pasado siglo; la simple existencia del conocido, al menos entre la fauna del archivo, Manifiesto Lindgren de Paolo Cherchi Usai, así lo atestigua. De hecho, si algo ha cambiado más recientemente, y quizá Peter Jackson y su más que polémico They Shall Not Grow Old (2018) tengan algo que ver con ello, no es debido a otra cosa que a la popularización de la tecnología que permite ese tipo de intervenciones sobre las imágenes del archivo y, por lo tanto, del debate que se mueve detrás de esos usos. Recientemente un popular diario nacional celebraba que para la elaboración de un video clip de un grupo garajero llamado La Juventud se hubiese recurrido a un proceso de coloración mediante inteligencia artificial (deep learning) de una serie de imágenes procedentes de una de nuestras colecciones (Colección Sagarmínaga) y disponible para la ciudadanía a través del Canal de YouTube del Ministerio de Cultura y Deporte. Y hace poco más de una semana saltó una pequeña polémica en Twitter a partir del lanzamiento de la noticia de la recuperación de una copia con el sistema en color original de Garbancito de la Mancha (Arturo Moreno, 1945): mientras había quien apostaba por una restauración en 4K y a 60fps, e incluso nos ilustraba con algún ejemplo; otros usuarios de la popular red social le corregían para decirle que eso sería una versión, pero nunca una restauración. Desde Filmoteca Española nos congratula que este debate se popularice, y que nuestras acciones participen de esa popularización, pues consideramos que solo de ese modo, formando parte del espacio social de debate, vamos a ser capaces de llamar la atención sobre la transcendencia y la centralidad del valor patrimonial de las imágenes en movimiento.

El programa #DoréEnCasa que presentamos esta semana, "Nitratos #2: Sueños futuros de un pasado remoto (1905-1953)", a su manera, quiere profundizar en esa intersección, ese debate entre el archivo y su intervención (en los casos que hemos visto mediante la aplicación de programas de inteligencia artificial). De hecho, la serie que denominamos "Nitratos", y que con ésta completamos una segunda entrega (sí, vamos lentos), rinde un homenaje nada disimulado al *Lyrical Nitrate* (1991) de

Peter Delpeut, película ya polémica en su época. Una vez más: ¿Lindgren o Langlois? En esta ocasión planteamos un programa que quiere reflexionar sobre la utopía industrial, la idea de progreso, pero también el *futurismo* o incluso la vanguardia soviética y su confianza en la máquina (el ojo mecánico) o la velocidad. En definitiva, la tecnología y sus usos, pero sobre todo, la tecnología y sus potencias. Potencias que dan pie a utopías y que, cuando las miramos retrospectivamente, como es el caso, nos producen una sensación a medio camino entre la familiaridad (y por lo tanto la nostalgia) y la extrañeza. Esta mezcla nos hace ver esas imágenes, pero sobre todo esas ideas potenciales que albergan, que desdeñamos con una nada disimulada condescendencia, cuando quizá nos están hablando de nuestro tiempo y de nuestros anhelos de una forma mucho más evidente de lo que podemos suponer en un primer momento.

Cuando se decretó el estado de alarma y tuvimos que empezar la experiencia de #DoréEnCasa con los escasos materiales que teníamos a mano en discos duros que se habían quedado en tránsito entre diferentes operaciones, pronto nos llamó la atención la cantidad de documentales industriales y noticias relacionadas con la idea de progreso industrial que contenían esos discos duros. Para realizar esta segunda entrega de "Nitratos" hemos seleccionado algunos de ellos y hemos sumado también otros de los que Filmoteca Española tiene en el programa que Europeana dedicó a la Primera Guerra Mundial con motivo de la celebración de su centenario. El hilo conductor tenía que ver con esa sensación enfrentada de lo familiar y lo extraño al mismo tiempo, la cercanía y la distancia, la confianza, casi ciega, en la máquina que desprenden todas esas imágenes, y la candidez que despierta dicha confianza en nuestros ojos. Y la pregunta que nos inquieta detrás de esa intersección es obvia: ¿cómo nos mirarán a nosotros dentro de cien años? ¿cómo se percibirá esa confianza y esa celebración de la inteligencia artificial y su deep learning, tan cercano y relacionado con el deep faking? Sin duda, algo de mise en abyme tiene la pregunta, pero esperamos que el programa ayude a sus espectadoras a no verse abocadas a ningún vacío existencial, más bien al contrario.

La serie "Nitratos" quiere sumar, además de la selección y ordenación de los materiales, la inclusión de un trabajo sonoro que pueda abundar en las ideas que cada sesión quiere plantear. En esta ocasión esa música se la hemos solicitado a Juanjo Javierre y el resultado ha sido todo un acierto. Él lo explica mucho mejor en el texto que aparece también en esta hoja de sala digital, pero la idea era partir de esa mirada distante sobre las utopías de progreso industrial también en el tratamiento musical de las imágenes escogidas (entre los dos). Pronto llegamos a la conclusión de que las músicas podrían

La sesión *Nitratos #2: Sueños futuros de un pasado remoto (1905-1953)* podrá verse *online* del 31 de julio al 4 de septiembre a las 12:00. Pulsa sobre el enlace para verla:

VER **NITRATOS #2** ONLINE

Nitratos #2: Sueños futuros de un pasado remoto (1905-1953) está compuesto por las siguientes piezas:

- Estación de tren de Llanes (1905) · Propiedad de Filmoteca de Asturias
- Fábrica de chocolates Agustina (Autor desconocido, 1925)
- Inauguración del tramo Gallur-Egea de los Caballeros del ferrocarril Sádaba-Gallur (Antonio de Padua Tramullas, 1915)
- Botadura del acorazado Alfonso XIII (Autor desconocido, 1913)
- Rallye automóvil (Autor desconocido, 1909)
- Automóvil a hélice (Autor desconocido, 1913)
- Carreras de motos en San Sebastián (Miguel Mezquíriz, 1935) · Propiedad de Filmoteca de Navarra (Gobierno de Navarra)
- Ferrocarril de Amorebieta a Bermeo (Daniel de Linos, 1953)
- Bellezas de Auvernia (Autor desconocido, 1914)

#DoréEnCasa

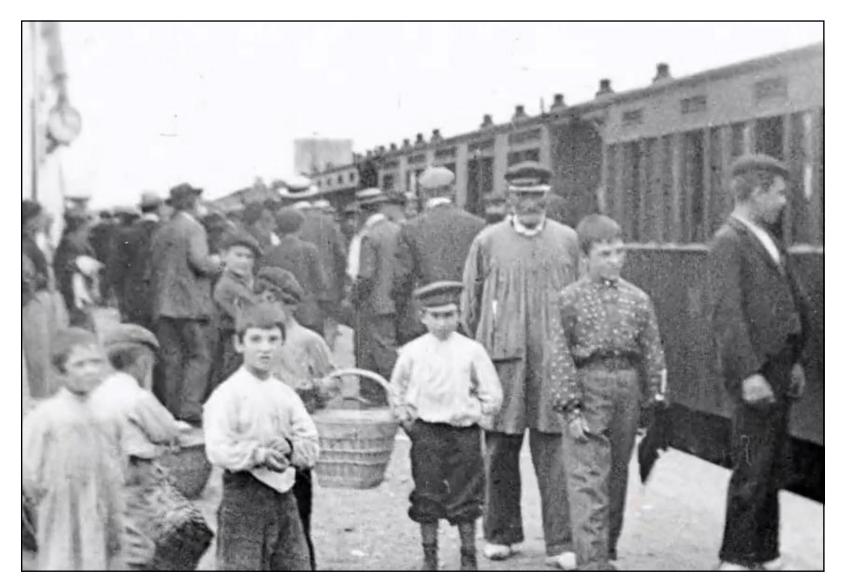
#DoréEnCasa es una iniciativa de Filmoteca Española que permite acceder durante un tiempo limitado a los materiales recuperados y restaurados recientemente

NITRATOS #2: SUEÑOS FUTUROS DE UN PASADO REMOTO (1905-1953)

Utopías y distopías (cont.)

proponer, a su vez, un viaje a la música electrónica de los años setenta, cuando se pondrían las bases para su popularización (otra vez la popularización) como elemento clave para todo el horizonte de la música electrónica que ha venido a posteriori. Tan lejos, tan cerca.

El programa está compuesto por nueve títulos, casi todos fragmentos incompletos de películas industriales o noticias breves. El arco temporal es incluso más amplio que el del primer programa, moviéndose esta vez entre 1905 y 1953, y conviene también aclararlo: no todo son nitratos. Concretamente, la realizada en 1953, Ferrocarril de Amorebieta a Bermeo es un acetato rodado en 16 mm, pero al tratarse de una película industrial sin sonido tan tardía nos parecía interesante sumarla a la muestra, y así deslizar también la idea de lo grises que pueden llegar a ser las marcas temporales en lo que a los usos de las tecnologías del cine se refiere. Otros materiales del programa han llegado hasta nuestros días en forma de acetato, pero en su origen fueron nitratos, pero eso no nos parece relevante, pues, al fin y al cabo, lo que estamos ofreciendo no es otra cosa que su *versión/facsímil* digital. También pedimos disculpas por adelantado

Estación de tren de Llanes (1905)

por la escasa definición de uno de los títulos (Inauguración del tramo Gallur-Egea de los Caballeros del ferrocarril Sádaba-Gallur), las circunstancias, todavía complicadas, nos han impedido acceder a un archivo del mismo con mejor calidad. En todo caso, nos parecía interesante incluirlo a pesar de todo, pues en un futuro podrá ser reemplazado por otro mejor sin problema y el programa creíamos que estaba más completo de este

La sesión se abre con una película de una belleza extraordinaria, una de las más hermosas que quien esto escribe haya visto del periodo del cine de los orígenes. Pero no es solo bella, también es un breve y condensado tratado de cine y etnografía, su título Estación de tren de Llanes (1905). Una película anónima que, sobre el papel, no es más que otra llegada de tren. Una de esas películas de género ya perfectamente encuadrado por los operadores Lumière en sus primeros programas. Pero estamos en 1905. Ha pasado una década desde la famosa presentación de su cinematógrafo y nos encontramos en el corazón de Asturias. El operador, anónimo, quiere repetir eso que ha rodado posiblemente varias veces y visto muchas más: esa llegada del tren que celebra la máquina, la tecnología, el motor, el vapor y la velocidad. Pero las circunstancias no son las mismas que en Lyon 10 años antes. La gente que está en la estación, principalmente los niños, no se ven tan atraídos como el operador por la máquina de tren, sino por la máquina del cinematógrafo y, poco a poco, en los escasos cincuenta segundos que dura el plano/película van formando frente a la cámara, en una imagen preñada con la semilla de tantas otras que, posteriormente, se han querido ver como la raíz de la modernidad cinematográfica. Pocas películas son capaces de tanto en tan poco tiempo: el canto al progreso y la industrialización acaba girando su objeto y, de paso, interrogando sus propios principios.

La segunda película, Fábrica de chocolates Agustina (1925), es un documental industrial de sencillez expositiva: mostrar el proceso de producción de las tabletas de chocolate de la marca del título. La película desarrolla con contundencia todo un conjunto de ideas que sirven para anudar los conceptos de progreso e industria y, por lo tanto, mostrarnos la utopía fabril, hasta aquí nada muy diferente de muchos otros documentales industriales. Lo llamativo del caso es que lo hace en el contexto rural de la España de hace un siglo, ya que la fábrica se encuentra ubicada en la parroquia de Uxo (concejo de Mieres, Asturias), una población que, en 2017, contaba con 1.932 habitantes: tampoco en la España rural existen fronteras para la mecanización de los procesos de producción.

Las tres siguientes, Inauguración del tramo Gallur-Egea de los Caballeros del ferrocarril Sádaba-Gallur (1915), Botadura del acorazado Alfonso XIII (1913), y Rallye automóvil (1909) inciden sobre las interconexiones entre la idea del progreso ligada a la industria

La sesión Nitratos #2: Sueños futuros de un pasado remoto (1905-1953) podrá verse online del 31 de julio al 4 de septiembre a las 12:00. Pulsa sobre el enlace para verla:

VER **NITRATOS #2** ONLINE

FICHA TÉCNICA DE ESTACIÓN DE TREN DE LLANES

Título: Estación de tren de Llanes País: España

Año: **1905**

Duración: 1 minuto

SINOPSIS

Imágenes de la estación de ferrocarril de Llanes (Asturias) poco después de su inauguración en julio de 1905.

FICHA TÉCNICA DE FÁBRICA DE CHOCOLATES AGUSTINA

Título: **Fábrica de chocolates Agustina** Producción: **Fomento de Pequeñas**

Año: **1925**

Industrias Duración: 8 minutos

País: **España**

SINOPSIS

Un documento que muestra el proceso de elaboración y envasado del chocolate en la fábrica Agustina, en la localidad de Uxo (Asturias).

FICHA TÉCNICA DE INAUGURACIÓN DEL TRAMO GALLUR-EGEA...

Título: Inauguración del tramo Gallur-Egea de los Caballeros del ferrocarril Sádaba-Gallur

Tramullas

Año: **1915**

Producción: Sallumart Films

Dirección: Antonio de Padua

País: **España**

Duración: 1 minuto

SINOPSIS

Inauguración del tramo de ferrocarril de Gallur a Egea de los Caballeros, que tuvo lugar el 3 de abril de 1915 en Gallur (Aragón) con la asistencia del Ministro de Fomento y el Arzobispo de Zaragoza.

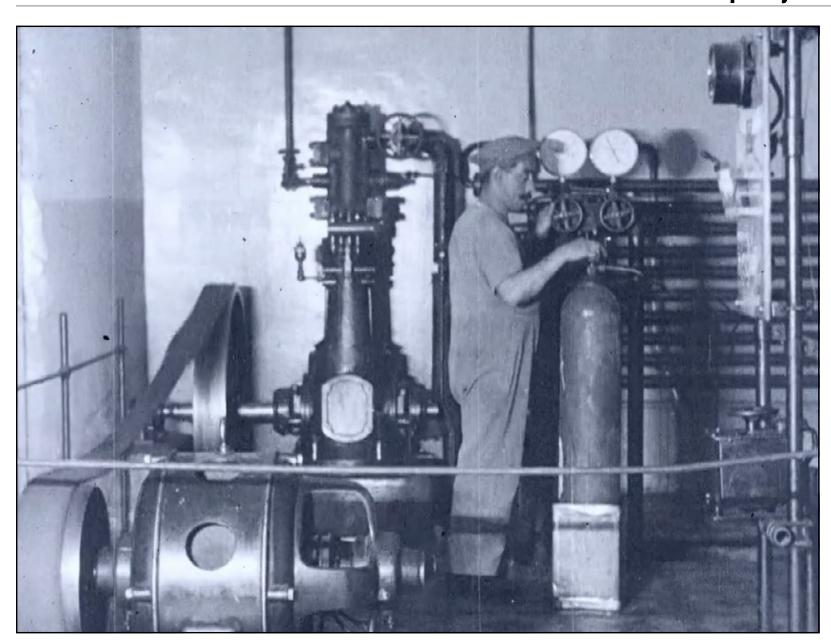

#DoréEnCasa

#DoréEnCasa es una iniciativa de Filmoteca Española que permite acceder durante un tiempo limitado a los materiales recuperados y restaurados recientemente

NITRATOS #2: SUEÑOS FUTUROS DE UN PASADO REMOTO (1905-1953)

Utopías y distopías (cont.)

Fábrica de chocolates Agustina (1925)

y los medios de transporte y los poderes fácticos. La primera comienza con dos planos paradigmáticos de lo que queremos decir: las masas expectantes (en este caso bajo la lluvia) y a la izquierda de la imagen un grupo de próceres (todos hombres) arrancan un desfile, entre ellos se pueden ver varios uniformes militares. En el siguiente plano, un cura de espaldas, cuatro monaguillos de frente y dos personajes más con gorra de plato de uniforme militar, solo unos planos más tarde, una pancarta digna de ¡Bienvenido, Mister Marshall! anuncia "Gallur. Exmo. Sr. Ministro de Fomento". Nada más. Luego el tren, engalanado con banderas y cintas, como si de un carromato en ferias se tratase. Y lo más llamativo: son escasos los segundos que el tren va a permanecer en pantalla (aunque es cierto que eso puede deberse a la mala conservación de los materiales), antes de volver a lo principal en todas estas películas de celebración institucional del progreso y las infraestructuras industriales: las masas, ocasionalmente punteadas por perfiles con tricornio o figuras con alzacuellos. Las otras dos introducen directamente

a la figura de la realeza. En la primera vemos a la tía del monarca, la infanta Isabel de Borbón y Borbón, acudir a la botadura del acorazado que lleva el nombre del ya entonces rey de España, Alfonso XIII, en la dársena de Ferrol. Pero de nuevo las masas son figura protagónica. Desde la llegada en tren con la infanta hasta el final, en el que se puede ver una miríada de pequeñas embarcaciones que han salido a celebrar la botadura del acorazado. Hay un plano muy hermoso, que no es el último, en el que frágiles, esas embarcaciones vadean como pueden en un mar plagado de maderas que han quedado como resto de la botadura. O lo que es lo mismo, como resto de ese progreso que, de nuevo, ha quedado sepultado por las masas que lo admiran absortas y son, a su vez, pieza fundamental de su puesta en escena. La última, Rallye automóvil, tiene como protagonista a Alfonso XIII en la celebración de lo que hoy parece una muy bizarra competición de automóviles que tuvo lugar en 1909, con banda militar musical como parte del evento. La forma de engalanar los coches y las indumentarias de los participantes, empezando por la del propio monarca, parecen sacadas del más lisérgico episodio de la serie de animación de 1968 Wacky Races (en España conocida como Los autos locos). Pero quizá es el plano en contrapicado del rey y su esposa saludando desde un balcón mientras esos autos locos desfilan (fuera de campo, pero incorporados por montaje en los planos posteriores) el más significativo de todos, y el que mejor muestra esa relación tensa, construida y evidente, entre tecnología, poder y progreso.

La siguiente, Automóvil a hélice (1913), reúne en realidad un conjunto de imágenes de procedencia diversa que inciden en la utopía automovilística de una manera festiva y casi grotesca, igual que lo hace, como hemos visto, Rallye automóvil. Es posiblemente la más tecnófila de todas las piezas, o al menos la que lleva dicha confianza en un futuro en el que las máquinas nos permitan hacerlo todo a un tono más desenfadado y festivo. También son festivas las imágenes de Carreras de motos en San Sebastián (1934) del productor navarro Miguel Mezquíriz, que hizo sus pinitos con cineasta amateur. La diferencia fundamental entre ambas es que mientras en 1913 la utopía automovilística respira inocencia e improvisación por los cuatro costados, dos décadas más tarde, las carreras de motos donostiarras están perfectamente reglamentadas y estructuradas, incluso existe ya la reconocible bandera arlequinada de cuadros blancos y negros para señalar la llegada del vencedor. En 1953 ya solo quedan por celebrar las grandes victorias de las máquinas (o de los hombres guiando las máquinas) para salvar las barreras que antes imponía la naturaleza. La producción de documental industrial de Daniel de Linos es muy amplia, y alguna vez habrá que atenderla adecuadamente (quienes la conocen ven en él a un cineasta con mirada

La sesión *Nitratos #2: Sueños futuros de un pasado remoto (1905-1953)* podrá verse *online* del 31 de julio al 4 de septiembre a las 12:00. Pulsa sobre el enlace para verla:

VER **NITRATOS #2** ONLINE

FICHA TÉCNICA DE BOTADURA DEL ACORAZADO ALFONSO XIII

Título: **Botadura del acorazado**

Alfonso XIII Año: 1913

País: **España**

Producción: **Ibérico Films**Duración: **4 minutos**

SINOPSIS

Escena de la botadura del acorazado Alfonso XIII en la dársena de Ferrol.

FICHA TÉCNICA DE RALLYE AUTOMÓVIL

Título: Rallye automóvil

País: **España**

Año: **1909**

Duración: 2 minutos

SINOPSIS

Imágenes de una carrera de automóviles celebrada en 1909 ante el rey Alfonso XIII.

FICHA TÉCNICA DE AUTOMÓVIL A HÉLICE

Título: **Automóvil a hélice**

País: **España**

Año: **1913**

Duración: 6 minutos

SINOPSIS

Los inventores Rómulo Bosch y los hermanos Fabregat prueban un automóvil propulsado por hélice en las calles de Barcelona.

#DoréEnCasa

#DoréEnCasa es una iniciativa de Filmoteca Española que permite acceder durante un tiempo limitado a los materiales recuperados y restaurados recientemente

NITRATOS #2: SUEÑOS FUTUROS DE UN PASADO REMOTO (1905-1953)

Utopías y distopías (cont.)

propia). Esta Ferrocarril de Amorebieta a Bermeo llama la atención por el final en el que, en la villa de Bermeo, después de haber mostrado el complejo desarrollo de obras de arquitectura civil (puentes, túneles...) que permiten el avance del ferrocarril, la cámara se detiene finalmente sobre el paisanaje humano, acabando con un plano de tres niñas jugando con una barca en el agua que rima muy bien con los niños de la estación de Llanes del principio de la sesión o, porqué no, con las tres niñas que prologan esa obra maestra del ensayo fílmico que es Sans soleil (1983).

Después de esta película de Daniel de Linos hemos dejado un tiempo de transición (sobre negro) mayor que entre el resto de las películas. Básicamente porque la película final, Bellezas de Auvernia (1914), apuesta precisamente por una utopía rural y tradicional completamente opuesta a la del resto de los títulos de la sesión. La película, además, tiene unos hermosos y frágiles (o igual podríamos decir, hermosos por frágiles), colores pintados fotograma a fotograma. Con este contrapunto, queremos recordar que, paralelamente a las utopías industriales, también existieron los discursos, no menos utópicos, de las arcadias rurales. Y su inclusión también nos sirve para poder

Ferrocarril de Amorebieta a Bermeo (1953)

Podemos continuar mirando esas imágenes de hace cien años con condescendencia, movidos por la candidez que nos generan, o podemos ver bajo su piel inocente esos sueños futuros de un pasado remoto que, de algún modo, nos han traído hasta aquí

volver sobre las tensiones discursivas que apuntábamos al principio de nuestro texto. Empezábamos hablando de cómo en nuestros días se ha popularizado la discusión sobre el archivo fílmico y sus potencialidades. En un momento crítico como el actual, en el que después de unos meses de alarma social la recuperación de aspectos de nuestra vida anterior, como el hábito de ir al cine (por poner un ejemplo familiar), parece que no vayan a recuperarse a la velocidad deseada y eso posiblemente tenga consecuencias irremediables, es el momento de preguntarnos qué nos ha hecho llegar hasta aquí. Las utopías industriales y de progreso han formado parte de los mitos populares de un mundo cada vez más globalizado, al menos desde el comienzo de la revolución industrial. Hoy alguien come una sopa de murciélago en China y el mundo sufre una pandemia. Pero, dijo alguien, tanto los murciélagos como los virus siempre han estado ahí. Somos los humanos los que, movidos por el mito del progreso, hemos cambiado. Podemos continuar mirando esas imágenes de hace cien años con condescendencia, movidos por la candidez que nos generan, o podemos ver bajo su piel inocente esos sueños futuros de un pasado remoto que, de algún modo, nos han traído hasta aquí, hoy. Busquen, si tienen tiempo y curiosidad, las cámaras de fotografía y cine que aparecen en todas ellas, y piensen, si todavía tienen ganas, el papel que esas tecnologías de la visión han jugado y siguen jugando en nuestro mundo hiperconectado, fruto utópico del desarrollo industrial. Y después, si son capaces, sueñen, y deseen no hacerlo con ovejas eléctricas.

> Josetxo Cerdán Director de Filmoteca Española

La sesión Nitratos #2: Sueños futuros de un pasado remoto (1905-1953) podrá verse online del 31 de julio al 4 de septiembre a las 12:00. Pulsa sobre el enlace para verla:

VER **NITRATOS #2** ONLINE

FICHA TÉCNICA DE CARRERAS DE MOTOS EN SAN SEBASTIÁN

Título: Carreras de motos en San Sebastián

Año: **1934** País: **España** Dirección: Miguel Mezquíriz Producción: Miguel Mezquíriz Duración: 4 minutos

SINOPSIS

Imágenes de una carrera de motos celebrada en San Sebastián en 1934.

FICHA TÉCNICA DE FERROCARRIL DE AMOREBIETA A BERMEO

Bermeo

Año: **1953**

País: **España**

Título: Ferrocarril de Amorebieta a Dirección: Daniel de Linos

Producción: Ministerio de Obras **Públicas**

Duración: 10 minutos

SINOPSIS

La pieza número 15 de la colección "Documentales del Ministerio de Obras Públicas", que muestra imágenes de las obras de la línea ferroviaria entre Amorebieta y Bermeo, en la provincia de Vizcaya.

FICHA TÉCNICA DE BELLEZAS DE AUVERNIA

Título: **Bellezas de Auvernia**

Año: **1914**

Producción: Pathé Frères Duración: 7 minutos

País: **España**

SINOPSIS

Documento turístico que muestra distintos poblados de la región francesa de Auvernia.

#DoréEnCasa es una iniciativa de Filmoteca Española que permite acceder durante un tiempo limitado a los materiales recuperados y restaurados recientemente

NITRATOS #2: SUEÑOS FUTUROS DE UN PASADO REMOTO (1905-1953)

Futuros remotos

"La vida antigua fue toda silencio. En el siglo XIX, con la invención de las máquinas, nació el Ruido. Hoy, el Ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres" (Luigi Russolo ,1913, *L'arte dei rumori*)

SIEMPRE QUE HE TENIDO LA OCASIÓN DE COMPONER MÚSICA que dialogara con películas de cine silente he terminado abordando el proyecto desde la paleta sonora y la estética de la música electrónica mas popular, desde el ámbito de la llamada dance music. Optar por establecer una relación entre universos social y temporalmente tan alejados puede parecer una decisión arriesgada, un chocante anacronismo, incluso una boutade hípster. Trataré en estas lineas de explicar las razones que subyacen bajo

el pálpito que me ha llevado de nuevo a establecer este atípico maridaje.

En la actualidad las sonoridades sintéticas, tanto analógicas como digitales, llenan por completo las producciones discográficas y las listas de éxitos hasta el punto de ejercer una completa hegemonía en la totalidad de corrientes de la música de consumo. Conviene recordar, no obstante, que los conceptos de una nueva estética musical ligada a la electrónica fueron enunciados por primera vez en Italia por Ferruco Busoni el año 1907, para ser rápidamente desarrollados por el futurista italiano Luigi Russolo en 1913, en el mítico manifiesto *El arte de los ruidos (L'arte dei rumori)*. Así pues, los pioneros del cine y los fundadores de la música electrónica comparten un contexto histórico en el que impera la fe en el progreso técnico ilimitado, la fascinación naif por la mecanización y los procesos industriales. Es por eso que cuando me enfrento a un filme de principios del XX, tiendo a sentir mas empatía que nostalgia, tal vez influido por la teoría de Greil Marcus que, en su *Rastros de carmín: Una historia secreta del siglo XX* (1989), establece una relación directa entre las vanguardias históricas y la contracultura pop.

Pero si hay alguien capital para el desarrollo de una praxis musical electrónica, este es Robert Moog, el extraordinario inventor estadounidense, creador del primer sintetizador musical producido de forma industrial. Si el cine tiene a los hermanos Lumière y a Edison como impulsores tecnológicos, la música electrónica popular tiene a Robert Moog como padre fundacional. Si bien debemos a Léon Theremin, Maurice Martenot o Donald Buchla el diseño de instrumentos absolutamente revolucionarios, es gracias a la empresa de Moog que la síntesis sonora se incorpora de forma masiva y definitiva a la cultura popular. Tal vez esta sea otra razón por la que, cuando me enfrento a un film mudo, lejos de sentir nostalgia, veo en ella reflejos de ese ansia de innovación, de esa

filia por la novedad tecnológica que me remite más a los sonidos del Mini Moog que a unas notas *ragtime* en una pianola.

La fabricación masiva de sintetizadores tiene un impacto directo en la generación de estilos musicales que explotan al máximo la posibilidades del nuevo instrumento. Los alemanes Kraftwerk establecen el marco estético que posteriormente transitarán varias generaciones de músicos en Europa, Estados Unidos o Japón. A partir del uso de las cajas de ritmo y los sintetizadores se genera un modelo que impregnará la totalidad de la música popular. El uso de la secuencia repetitiva (*loop*), el gusto por la ejecución interpretativa mecánica o la exploración completa de todo el espectro sonoro son constantes en gran parte de la música producida en la actualidad. Ralf Hütter y Florian Schneider (Kraftwerk) tiene en común con los pioneros del cine esa inclinación hacia la tecnofilia: una fascinación por las factorías, los medios de comunicación y la belleza cinética de las nuevas máquinas.

Si desde la mítica Salida de los obreros de la fábrica Lumière (1895) el cine documenta lo industrial, la techno music retrata la velocidad del despegue manufacturero de la Europa de la postguerra, los llamados "treinta gloriosos", una época de optimismo y crecimiento económico. Es por esto que al abordar Sueños futuros de un pasado remoto, (una selección de cine que documenta procesos fabriles y avances en los medios de transporte de masas) decidí establecer un juego de relaciones entre aquellos primeros documentalistas y los primeros mitos de la música electrónica. Encontrarán piezas con reminiscencias evidentes, como una recreación del Concierto de Brandenburgo n.º 5 en re mayor, BWV 1050 de Bach como guiño a la extraordinaria Wendy Carlos. Otras referencias quizás resulten menos obvias, pero animo a quien lo desee a buscar en mis piezas el eco de la música de Kraftwerk, Vangelis, Brian Eno, Giorgio Moroder, Tangerine Dream, New Order, Laurie Anderson o Isao Tomita.

Creo haber explicado las razones por las que rara vez experimento nostalgia ante una película muda, pero es difícil no sentir un extraño cosquilleo ante la mirada desafiante de los muchachos que entre la bruma de la estación de Llanes nos retan desde el pasado remoto. Ingenuos y salvajes, miran directamente a la lente de ese nuevo invento que les hará viajar al futuro para interpelarnos con descaro y recordarnos que el viaje que a muchos nos ocupa se inició en los apeaderos de aquellas lejanas estaciones.

Juanjo Javierre Compositor, intérprete y productor musical La sesión *Nitratos #2*: *Sueños futuros de un pasado remoto (1905-1953)* podrá verse *online* del 31 de julio al 4 de septiembre a las 12:00. Pulsa sobre el enlace para verla:

VER **NITRATOS #2** ONLINE

